

商业人像摄影实践型教学改革与创新人才培养

杜 颖

四川电影电视学院 四川成都 611331

摘 要: 实践型、创新型本科生教育与一般大众型应用教育人才培养着重点有明显不同,更注重学生的创新思维和实践能力,本文旨在探讨商业人像摄影领域中实践型创新人才的培养和发展。通过分析当前行业需求、教育体系的现状以及教学改革成功案例,培养学生创新实践能力。

关键词: 教育改革; 人才培养; 双创实践研究

1. 改革思路与教育理念

为贯彻落实 OBE 理念,持续深化创新型人才培养理念,提高实践教学质量,培养和提升学生实践能力,达到新型应用型创新人才高等学校教育,是当前高等艺术类教育面临的重大课题,为了进一步加强学生实践能力与创造性思维能力的培养,以适应当下日新月异的科技对艺术领域的冲击,对当前单一的教学模式进行调整与改革是迫在眉睫,因此,如何将创新思维融入到传统商业人像教学中,如何使当下教学内容紧跟当下商业人像审美趋势,如何选择教学案例以让学生提高学习兴趣并能动手落实拍摄最终达到预期效果是这门课程急需解决的问题。

课题小组经过几番探讨,共同达成一致的解决方案与思路:充分利用学科优势,构建贯穿本科教育全过程,在人才培养方案上进行结构性调整,在教学上循序渐进,在教学内容上密切协调,在实践教学内容上更加突出特色,具体做法如下:(1)根据人才培养方案,将商业摄影课程人像板块单独列出作为一学期课程教学,根据主题不同,分为不同板块进行人像摄影教学。(2)根据摄影用光难度不同,实现阶梯式教学,由简入难,系统改革教学结构。

(3)结合不同材质组合,实现主题式人像拍摄,全面涵盖服装人像、美妆人像、杂志人像多种实用风格。(4)注重培养学生主观能动性创新思维的训练,以小组为单位,增加商业人物群像主题拍摄教学。

2. 课程教学过程中实施创新实践教学

在课程应用型教学改革中,课题小组着重培养学生的创新思维能力及动手能力,改变以往单一的教学模式,加强新思维、新技术、新方法在课程教学中的应用,建立特色鲜

明、循序渐进的教学新体系,全面展现新型应用型教学课程的设计性、系统性和创新性,根据培养能力的及板块的不同,我们以课程性质为基础,建立了具有特色的系统性课程教学模式。

2.1 产品人像板块分离—集中优化教学模式

纵观以往的商业摄影课程,往往一学期涵盖了从透明材质、不锈钢材质、反光材质、哑光材质、商业人像、美食摄影等 6 大板块,以达到让学生全面接触并熟悉商业摄影不同材质和主题的拍摄方法,但弊病是每个板块教学时长有限,学生不能深入进行学习探索,我们在新的商业摄影课程中,鉴于学生兴趣对人像摄影兴趣所在与当下实用性作为参照,将产品和人像板块分离,使商业人像独立出来为时长一学期教学课程,使学生能系统地,深入地学习各种不同主题风格的人像拍摄技法,实践证明,这些是加强学生审美能力,提高自主学习能力和创新能力行之有效的教学方法。

2.2 闪光灯阶梯式应用—循序渐进教学模式

商业人像作为时长一学期的专业课程,涉及到的商业摄影基本工具—闪光灯的使用便根据教学需要进行了全面改革,课题小组根据难易程度将闪光灯的使用分别融入不同主题拍摄中,例如单灯商业人像拍摄练习;双灯写真人像拍摄练习;多灯杂志封面人像拍摄练习,在全面优化了教学模式之后,我们坚持在长期教学环节中根据学生反馈不断调整、改革,使学生认识和掌握闪光灯的工作原理,以及不同的闪光灯对拍摄效果的不同影响,提高综合动手能力,为今后自主拍摄主题人像进行创新性思维训练打下基础。

2.3 商业人物群像创作—创新思维训练教学模式

对于新型应用型艺术本科大学的教学要求区别于传

统普通艺术本科学生，更要求前者具备举一反三、审美的培养以及创新性思维的开拓，因此，在学生充分掌握基本知识点以及操作方法的前提下，根据课题小组教师给出的命题框架进行充分自主性创新拍摄创作，给学生更多的空间进行前期的拍摄主题探讨、拍摄主题相关资料收集、确定拍摄风格、准备服化道等拍摄所需；中期拍摄实践考察学生团队之间合作能力，现场解决突发状况能力以及拍摄时对模特姿势设计、调动情绪的把控能力；后期修图考察学生基本常用软件的使用能力，使相关绘图设计软件课程能够在商业人像摄影课程上得到及时的应用，一整个拍摄流程下来不但培养了收集信息和团队合作的能力，还锻炼了学生从想法到执行最终形成作品的方法和技能。

通过上一系列课程教学方式的优化改革，在一定程度上改变了传统的教学体系和教学方式方法，完善了本科阶段的创新型应用教学环节，学生的素质、审美、综合动手能力得到全面加强。

3. 商业人像教学过程中创新性教学改革的实施

商业人像课程是一门实践性极强的应用型课程，因此商业人像课程的特点是要求理论知识和动手实践高度融合，最忌讳理论与当下市场行业脱轨，导致知识严重滞后，基于上诉现状，改革商业人像课程与之相适应的实践教学体系迫在眉睫，不同风格的人像拍摄在实践过程中激发了学生的认知思辨、创新思维的能力，在拍摄现场遇到的各种突发情况和事件，也激发了学生独立思考、解决问题的能力。

在实践性教学过程中，从单一的、老旧的教学案例和板块转向多元的、创新的课程设置，课题小组根据当下势头迅猛的人工智能趋势，将新技术、新理念、新方法引入教学，秉着以学生为本，着重培养学生的创新能力与发散性思维，并取得了显著成效，具体内容包括：

3.1 在已有实践性教学基础上，对专业人才培养计划中的课程板块结构进行调整，将原有的《商业摄影》课程分为“人像板块”和“产品板块”，使商业人像成为《商业摄影》的一个独立的课程，因此课时量便由原来的 8 课时增加到 64 课时，并且贯穿整个学期，课时比例由原来的理论实践 1:1 变成 1:2，大大增加实践课时的占比，优化教学内容，使学生能由浅入深地系统学习商业人像的拍摄技巧。

3.2 为了配合《商业摄影》人像板块的全面教学改革，在选择教材上便要舍弃传统集人像、美食、产品为一体的商

业摄影教材，选择以人像为主的商业摄影教材，新教材应符合当下技能需要，在理论指导实践的基础下突出实践技能的培养，并选择可以丰富学生拍摄技能应用的辅助教材，全返给提升学生的专业实践能力。

3.3 课题小组通过对当下社会自媒体及媒体平台流行审美趋势分析，结合商业人像课程核心内容，评估学生的基础及实际操作能力，因此培养学生的审美是一切的根本，在前 4 个课时里着重介绍商业人像摄影师及其作品，例如：大卫·拉夏贝尔；安妮·莱博维茨；史蒂文·梅赛等等，通过学习及欣赏顶级人像摄影大师作品从而达到对学生审美意识的培养。

3.4 在教授商业人像课程的过程中，首先要面临的是学生对器材的掌握和使用，商业人像拍摄的主要基本工具是闪光灯，从教学这几年接触的学生群体来看，几乎所有的学生在学习商业人像摄影之前没有接触过闪光灯，而在上大学之前接触过专业单反相机的学生也不到三分之一，因此，教会学生使用专业闪光灯是商业人像课程的基础；在课题小组讨论研究决定之后，将闪光灯的使用融入主题拍摄中，由简到难，循序渐进增加闪光灯的数量，例如：单灯拍摄一软光女性肖像；双灯拍摄一男性杂志肖像；多灯拍摄一舞蹈艺术照，通过与拍摄主题相结合，将枯燥的工具使用讲解和生动的人像拍摄进行举一反三的教授，使课程设计更加生动有趣，学生对知识点记忆更加牢固（图 1）。

图 1 学生作品 双灯男性杂志肖像

3.5 传统商业人像拍摄主要集中在艺术照、写真照、商务职业照这几个板块中,为了提高学生们的创新能力,以及训练发散性思维,增加课堂学习积极性,课题组特别增加了人物群像拍摄的教授,以美国著名商业肖像摄影大师安妮·莱博维茨的群体肖像为案例,分析用光、布局及人物姿势,学生以小组为单位划分,创作群体肖像,需要学生们自行选择主题,准备拍摄所需要的服装、道具及妆发,在整个案例学习及实践过程中,学生们积极性高,案例的新潮也带动起学生的求知欲,课堂气氛活跃,实践下来,学生们作品完成度高,作品效果达到预期(图2)。

图2 学生作品 芭比风格群体肖像照

4. 精准提高学生专业能力, 加强校企合作

为了加强学生专业能力的训练,学院特地走访几家媒体影视公司,成立专业人才培养基地,目的是:强化学生专业技能,培养创新、创业精神和实践能力,使其尽早参与行业中进行学习、深耕,极力避免所学知识与社会脱节,毕业即失业的尴尬境地,通过校企合作,使学生在校期间就能参与行业之中,与行业接轨,学校与企业在学生正式步入社会之前会提供一个缓冲地带,因此,学生在学校所学知识和技能,通过进入企业和公司进行实践,专业知识得到及时反馈,真正落实了培养实践型创新人才的教育目标。

5. 商业人像教学改革成果

5.1 学生学习积极性明显增强

经过改革的新教学目标,配合新的学习案例更激发了学生的主观能动性,通过增加课时量及集中人像拍摄练习的

体系改变,让学生由浅入深循序渐进地掌握人像拍摄的一系列技巧和方法。

5.2 学生动手能力及创意能力明显提高

经过优化改革后的教学内容和教学案例,使学生欣赏并学习大师作品,观看顶级作品达到耳濡目染,提高了学生整体审美能力,激发了学生的创造性与发散性思维,最终拍摄的作品整体效果达到预期,也大大提升了学生在实践过程中的动手能力。

6. 结语

6.1 经过商业人像课程教学优化改革,将创新性训练实质性地纳入教学过程,实现了以学生为本,以创新创业为目标的教学转化,达到了培养新型应用型高校人才的教学目标。

6.2 通过对闪光灯使用由简入难教学设计,初步实现了学生基本掌握闪光灯的使用技巧,极大地提高了学生的动手动脑能力,为后续实践性课程打下良好基础。

6.3 通过对课程主题拍摄设计,激发学生对每次拍摄练习的思考与讨论,精准培养学生创新思维训练,增强学生主观能动性,为培养应用型创新人才打下坚实基础,并为设计与美术学院视觉传达专业整体创新能力的大幅度提高提供了人才保障。

参考文献:

[1] 赖绍聪 华洪 王震亮 张成立 张云翔, 研究性教学改革与创新人才培养,《中国大学教学》2007年第8期

[2] 赵自然, 高校艺术修养类通识公选课教学改革实践——以扬州大学摄影美学课程为例,《美术教育研究》2024年7月

作者简介:

杜颖(1988—),女,汉族,四川,讲师,研究生,研究方向为摄影、商业摄影、影像艺术、人像摄影、肖像摄影。

基金项目:

本文为四川电影电视学院2023年度校级教育教学改革与研究项目成果(项目编号:2023JG406)。